

La tipografía y su complejidad creativa

Sandra Ileana Cadena Flores

Visualización de las condiciones y diferentes perspectivas actuales del diseño tipográfico contemporáneo en Latinoamérica.

La tipografía siempre ha sido una herramienta indispensable en el trabajo del diseñador gráfico en cualquiera de sus ramas ya que, por sí misma, ha mostrado un crecimiento importante en el transcurso de la historia. Para poder apreciar y valorar la tipografía es fundamental conocer el camino por el que ha transitado y su desarrollo desde cuatro perspectivas diferentes, debido a que actualmente esta disciplina sigue haciendo aportaciones al campo del diseño gráfico muy significativas. Hoy en día la tipografía se define de múltiples maneras, algunas de ellas con base a la esencia de la técnica y el acto de imprimir, por ejemplo: (1) "Tipografía es el término utilizado para imprimir por medio de tipos de metal, móviles, independientes y reciclables, cada uno de los cuales tiene una letra en relieve en su parte superior." (Martínez Leal, L. 1990: 37) Una segunda forma de describir la tipografía sería con base a su servil propósito como técnica de propiciar la comunicación. (2) "Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras" (Fotonostra. 2008).

Lo cual nos lleva al interesante concepto sobre tipografía del catedrático de la Universidad Autónoma de México, Francisco Calles: (3) "La tipografía convierte a la palabra en una mercancía. Nada es tan habitual y ordinario en nuestra vida cotidiana, tan presente y obvio, como la tipografía" (Calles, F. 2003: 33). Ordinarietàad que, sin embargo, tal y como soslaya, el estudioso de la tipografía Nicolás Poblete Rubilar, influye en la sociedad. (4) "La tipografía es el oficio que trata el tema de las letras, símbolos, números que están en un texto impreso que puede ser físico o electromagnético, la tipografía estudia el tamaño, la forma, el diseño y cómo se relacionan unos tipos con los otros, cómo se relacionan visualmente entre ellos, cómo influye la tipografía en la sociedad" (Poblete Rubilar, N. 2008).

Como se puede observar en las definiciones anteriores se barajan conceptos muy variados y aplicables a diferentes etapas históricas de la tipografía. La primer definición nos remite a los orígenes de esta disciplina durante el periodo de la generación de la imprenta en el que todavía las formas de las letras eran desarrolladas por medio de un sistema mecanizado con el que se imprimían textos. A partir de este acontecimiento es cuando se empieza a emplear el término, dirigido únicamente al proceso mecánico, pero debido al éxito que tuvo, se empezaron a desarrollar distintos tipos de letras, tal como se menciona en el segundo concepto. Es ahí donde se va adentrando al proceso de generar estilos diferentes y se aprecia ya la intervención de un análisis entre el estilo y el concepto que se va a desarrollar. Desde los principios de esta disciplina, es claro que su utilidad es indiscutible como opina Francisco Calles (2003), y se hace presente porque está en todas partes, todo ser humano ha tenido relación con la tipografía sin importar su condición económica, sexo, edad o nivel cultural. Sin embargo, en la actualidad el término se identifica más con el concepto que maneja Poblete Rubilar (2007), ya que define de forma sencilla todos los aspectos que conforman esta disciplina dado que, el concepto Tipografía engloba una gran riqueza cultural e histórica en el campo del diseño debido a las transformaciones de las que ha sido objeto. Es interesante visualizar las condiciones actuales del diseño tipográfico latinoamericano, debido a que en gran parte de Occidente el diseño no era tema de todos los días, si no que todavía estaba muy lejano, como en Latinoamérica principalmente. Se diría, pues, que los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial solo en algunos países entre ellos México, Argentina y España se empezaba a hablar

de diseño gráfico. Países que reflejaron un notorio retraso respecto a las tendencias vanguardistas de aquellos años, al desarrollo tecnológico y al diseño tipográfico. Pero este panorama no fue definitivo, con el paso de los años el desarrollo tipográfico fue creciendo impulsado por las grandes aportaciones de tipógrafos excelsos, como la sobriedad que regaló Garamond al mundo, la modernidad de Bodoni, Didot, y después Baskerville. Los cuales para Martínez Meave estos eran “algunos de los diseños de letra más vitales, atrevidos e ingeniosos que hayan existido” (Martínez Meave, G. 2003: 61), y en conjunto con esto las necesidades de la época detonaron el interés por esta rama del diseño. Con este historial, el gusto por las letras se despertó y empezó su crecimiento, siendo la tipografía un campo fértil y muy noble que permite la representación y experimentación de un sin número de formas, estilos, conceptos, historia, etc. Estos países en el transcurso del tiempo han ido formando su propia historia con características específicas que determinan su cultura, costumbres y tradiciones. Y todos estos factores son de suma importancia para el diseño tipográfico, porque marcan la pauta para poder darle identidad a un país, sentirlo y expresarlo, a través de las formas de las letras.

El tipógrafo argentino, Rubén Fontana, dice: “la cultura local es algo que surge de la profundidad de las vivencias, de la transpiración y del trabajo; por lo tanto no es una búsqueda, es una consecuencia. La preocupación por el idioma es fundamental, no olvidemos que la mayoría de las fuentes que utilizamos hoy en día fueron diseñadas para escribir otros idiomas, por ejemplo el inglés, el alemán, el francés, el italiano, etc. No hay un trabajo trascendente hecho por los españoles para el castellano y los latinoamericanos sufrimos esa carencia” (Fontana, R. 2008). Es por eso que en Latinoamérica en los últimos años el diseño tipográfico ha ido en ascenso, apoyándose de la riqueza cultural de cada uno de los países que la conforman. Por su parte, el tipógrafo ha tomado su lugar y hace manifiestas las capacidades creativas y el talento que se tienen en esta parte del mundo, debido a que en años pasados esta rama tan atractiva del diseño no era muy reconocida a pesar del excelente trabajo que Latinoamérica había desarrollado. “Los diseñadores de tipografía en Latinoamérica tienen, a nuestro juicio, tres cualidades distintivas. Por un lado, y solo de forma comparativa con el viejo mundo, la tipografía es una disciplina nueva en Latinoamérica. Por otra parte, y a consecuencia de aquello, no existe un abordaje metodológico claramente definido respecto al quehacer tipográfico. Estas dos consideraciones lejos de ser una flaqueza se constituyen en las características más alentadoras de la realidad presente. Debemos agregar como tercera característica y, una vez más, probablemente a consecuencia de aquellas dos, la creciente noción de comunidad alimentada desde los diferentes países de la región, con el consiguiente tráfico de conocimientos y aportes” (Lamónaca, V. 2008).

Es por estos factores, que el talento latino se aprecia y actualmente la carencia a la que Fontana se refiere está tomando otro rumbo, siendo él mismo uno de los principales precursores del excelente diseño tipográfico que se está desarrollando hoy en día en América Latina. Asimismo, la evolución tipográfica que se está gestando está hecha con la responsabilidad y el conocimiento de las formas que siempre han sido tan importantes en este ámbito, cada uno de los tipógrafos latinos están poniendo sus piezas en el rompecabezas tipográfico y lo están haciendo de una forma profesional y con un sincero gusto por el diseño de letras que se hace evidente en las creaciones que se exponen. Es así, como lo diseñadores actuales hacen su trabajo con respeto y sobre todo con un gran sentido analítico, ya que sus diseños son muy cuidados y hay tipografías tales, que en cualquier idioma que se empleen los ornamentos o los espacios entre las letras, siempre serán estéticos y en estos veinte años que lleva la tipografía, se han podido ver trabajos tipográficos extraordinarios, incluso con reconocimiento a nivel mundial por el estudio de la forma y su funcionalidad, por ejemplo uno de los más recientes, es el diseñador y tipógrafo argentino Alejandro Paul, quién recibió el certificado de excelencia en 2008 por su tipografía “*Burgues Script*”, por parte del *Type Directors Club de NY* y también el

otorgado por la *Bienal Letras Latinas* de este mismo año.

Dentro de los medios de comunicación modernos se encuentra todo tipo de información con contenidos muy variados, los cuales se exponen o se dan a conocer casi en su totalidad por medio de la tipografía en su innumerable cantidad de formas en la que podemos apreciarla, unas con trazos muy sencillos y suaves, otras con formas muy estilizadas. Antiguamente, sabemos que las escasas posibilidades de su creación e impresión se regían bajo los limitantes propios de las técnicas y sus sistemas de reproducción. De ahí la importancia de revisar el largo recorrido evolutivo que la tipografía ha sufrido a través de la historia, desde los primeros trazos que la han representado siendo objeto para la comunicación de nuestros ancestros hasta nuestros días. Recorrido evolutivo marcado por la incesante y progresiva introducción de múltiples avances en perfecta armonía con las necesidades reproductivas y tecnológicas así como con la demanda estilística de cada época que, por su importancia, han permanecido y siguen vigentes, como parte de novedosas tendencias y composiciones atractivas desde el punto de vista del diseñador gráfico.

Tenemos claro, que como diseñadores no debemos olvidar toda la historia y el legado que nos han dejado los grandes tipógrafos a lo largo de las diferentes épocas con sus importantes aportaciones, gracias a la excelente estructuración de sus diseños tipográficos. Pero a ello, debemos sumarle que los diseñadores actuales tenemos la responsabilidad de seguir contribuyendo a este campo de conocimiento. Tomando en cuenta que cualquier aplicación tipográfica tiene los mismos principios y su objetivo principal es el de comunicar y transmitir por medio de las diferentes formas de expresión.

La tipografía es un medio de comunicación, que se emplea para darle una interpretación, es decir, por medio de ella es posible personalizar una idea, hacer una distinción y ubicar al lector mediante las múltiples formas en la que se puede encontrar. Este medio es versátil, dócil y sumamente funcional, ya que el diseñador puede decir algo más que un mensaje frío y concreto, pues además le permite transmitir a través de su morfología y estética, sentimientos, emociones y generar un impacto en los lectores. Como medio de comunicación ha estado en constante crecimiento y al igual que la tecnología, ésta ha sufrido transformaciones y avances significativos. Así mismo, ha sabido aprovechar los diferentes medios para expresarse con la pluralidad que la caracteriza, haciendo uso de las herramientas que le permiten estar a la vanguardia.

En la actualidad los medios de comunicación han evolucionado y en consecuencia la tipografía ha tenido que adaptarse a un nuevo mundo de la comunicación con nuevas formas. De hecho, a partir de “la década de los ochenta gracias a la revolución digital comenzó a ser posible diseñar y probar nuevas fuentes de forma rápida y fácil” (Ambrose, H. 2007: 48), y más concretamente desde los noventa, sus posibilidades morfológicas, creativas, de reproducción y divulgación como son el multimedia o la World Wide Web, se han visto ampliadas de forma anteriormente inconcebibles. Por ello, con la introducción de las ventajas que el mundo digital nos ofrece, cabe plantearse si realmente ha acontecido en la tipografía una transformación en relación a su estructura anatómica y estética, pues además, gracias a los nuevos soportes de presentación, denotamos una clara evolución en su aplicación mucho más dinámica y versátil que en siglos anteriores, en las que se muestra la creatividad y el talento de los diseñadores gráficos.

Sin embargo, la habilidad del hombre para subsistir es impresionante, situación que nos lleva a cuestionarnos en primer lugar, si en realidad la imprenta ¿fue el detonante para la expansión de la comunicación?, ya que si se aprecia con otra lente, las capacidades del ser humano han demostrado traspasar barreras impresionantes a lo largo de la historia. En segundo ¿es este proceso algo para rendirle tributo eternamente a Johannes Gutenberg?. Y por otra parte, las extraordinarias aportaciones hechas por Garamond, Bodoni, Didot, y Baskerville, marcaron la pauta en cuestión de diseño tipográfico de calidad y sobre todo funcional, debido a que las tipografías

desarrolladas por ellos mismos, actualmente se siguen empleando y en su gran mayoría todos los ordenadores cuentan con estas fuentes. Pero en realidad y en tercer lugar, si esto fue el punto de lanza ¿en los siguientes años que sucedió con la producción de fuentes tipográficas o cuales fueron las condiciones de creación?

Desde mi particular punto de vista y respondiendo al primer cuestionamiento, es importante destacar, que la imprenta si fue un detonante para la expansión de la cultura, dado el éxito que tuvo en Europa, la comunicación logró llegar a todos los estratos sociales. Gracias al trabajo minucioso de los impresores, que facilitaron la legibilidad de los tipos, definiendo las formas de los tipos y otorgándoles una personalidad propia, así como, conformando textos cada vez más complejos en sus composiciones, por medio de ilustraciones, texto, capitulares, ornamentos e imágenes religiosas principalmente, propias de aquellos años y sobre todo contribuyendo con el conocimiento, a pesar del enorme rechazo que se produjo sobre este proceso de mecanización. Y en relación con el segundo cuestionamiento, sobre el notable y tan mencionado desarrollo del proceso de impresión, considero que la imprenta llegó a Europa en un tiempo y forma determinados que gracias a la astucia y dedicación le facilitaron a Gutenberg continuar con el perfeccionamiento del proceso, ya que en primera instancia quién trabajó los tipos de metal fue el orfebre Procopius Waldfoghel, sin rendir resultados, situación que favoreció enormemente a Gutenberg y le dio el reconocimiento que hasta ahora tiene. Mismo que lo hizo formar parte de los inicios del desarrollo tipográfico de la historia, conjugado con las importantes aportaciones que hicieron posteriormente los importantes tipógrafos antes mencionados. Haciendo de estos años una revolución dentro de este ámbito, revolución que fue tomando nuevas formas en los siglos posteriores, donde el diseño de fuentes tipográficas no continuó, sino que se modificó. Y Para principios del 1700, aparece un nuevo tipo de letra llamado "*Tipo Romano del Rey*" diseñado por Philippe Grandjean, quien manejó contrastes en la letra, debido a los rasgos gruesos y delgados que utilizó, además de los remates y patines que en conjunto exponían una tipografía muy funcional y atractiva. Esta tipografía fue la que dio el cambio entre el diseño de tipos antiguos y dio inicio el estilo de transición moderno. Proceso del que también formo parte Pierre Simon Fournier, tipógrafo altamente reconocido por las aportaciones hechas a la tipografía, el tipo que diseñó reflejaba flexibilidad ya que era altamente decorativo, pero fue muy usado en los próximos años. Donde a fin de cuentas, las nuevas propuestas tomaron su lugar en toda Europa, dejándose llevar por los acontecimientos históricos y movimientos artísticos que influenciaron las formas de las letras, pero el principal interés era el de rescatar las formas y el arte de la cultura clásica de Roma. Además, de trascender en este medio lleno de posibilidades, estilos y medios diferentes para exponer el talento creativo y las tendencias que la época permita, respondiendo así, al tercer cuestionamiento.

Finalmente, con la aparición del ordenador a mediados de los años ochenta, fue la herramienta que hizo renacer el desarrollo del diseño tipográfico contemporáneo, principalmente en Latinoamérica, por supuesto, que la herramienta facilita la creación de las fuentes, pero no la creatividad de los diseñadores para generar nuevas propuestas, y los tipógrafos actuales están desarrollando formas extraordinarias como por ejemplo, los atractivos y divertidos diseños tipográficos del mexicano Enrique Ollervides, el rescate de las formas novohispánicas de Gabriel Martínez Meave, también mexicano, y las composiciones tan ilustrativas del venezolano Camargo Guerrero, y el caso del argentino Alejandro Lo Celso, al diseñar la familia Arlt, que cuenta con siete variantes, en la que refleja la riqueza literaria de su país, argentina. Proyectos muy significantes para Latinoamérica, ya que actualmente este campo es muy rico, y realmente el ordenador es un vehículo de creación, que facilita muchos aspectos en el desarrollo de una fuente tipográfica, pero no reduce la complejidad en relación con el estudio de la forma, desarrollado por el diseñador.

Referencias bibliográficas

Ambrose, H. (2007). *Fundamentos de la Tipografía*. Barcelona: Parramón.

Calles, F. (2003). Tipográficos vs tipografóbicos “Ensayos sobre diseño tipográfico en México”. México: Designio.

Martínez Leal, L. (1990). Treinta siglos de tipos y letras. México: Tilde.

Martínez Meave, G. (2003). *Más es más la creación de la fuente Lagarto* “Ensayos sobre diseño tipográfico en México”. México: Designio.

Referencias electrónicas

Fontana, Rubén. “De signos y siglos”. Pág. visitada el 6 de julio de 2008 desde http://www.tipografia-montevideo.info/entrevistas/e_fontana.html.

Fotonostra. “La tipografía y su evolución”. Pág. Web visitada el 07 de marzo de 2008 desde <http://www.fotonostra.com/grafico/typografia.html>.

Lamónaca, Vicente. “Tipógrafos ñeques”. Pág. visitada el 8 de julio de 2008 desde <http://www.tipografia-montevideo.info/articulos/typne.html>.

Poblete Rubilar, Nicolás; “Concepto de Tipografía”, en taller de tipografía © 2007. Pág. visitada el 10 de marzo de 2008 desde <http://creactivartemental.blogspot.com/2007/10/concepto-de-tipografa.html>.

Sandra Ileana Cadena Flores, Maestra en Diseño Holístico egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde actualmente imparte clases como docente de las materias Gráfica de la Letra, Ergonomía para el diseño, Expresión Creativa y Seminario de Investigación en la misma Institución.